

用「民族風」畫出民族風格的姚殿科

此前剛剛在香港視覺藝術中心結束的全國名家油畫展及姚殿科油畫展中，已年屆72歲的黑龍江畫家姚殿科，為我們帶來了一些平日香港畫廊中並不多見的作品——苗族的盛裝風情。16歲便入讀魯迅美術學院附中的他，少年開始鍾愛油畫，其後一生都在從事油畫創作，更自80年代開始就致力油畫教學工作，卻還是謙稱自己夠不上「大師」，最多只是個「小師」。那麼為何他近年會情有獨鍾描繪苗族風貌呢？用油畫這種西洋手法，去表現中式景物，又會有何與眾不同之處？

文：香港文匯報記者 賈選凝
圖片由CAWAH ARTS GALLERY提供

盛裝的苗族女子，全身佩戴精美銀飾，她柔美寧靜的眼神，與背後的葱龍綠色相得益彰。這是姚殿科畫作中的溫柔苗女，堅定而動人。為何將這種少數民族特有的服飾配搭畫得如此形神兼備？因為服裝，往往最能凝聚表現一個民族的文化含量。他敏銳發現了「張藝謀在奧運會中使用的民族服裝，恰恰是變裝後的苗裝」。而這種民族味道又恰恰很適合用油畫去表現處理，能充分發揮油畫特點。因而「民族風」很自然地成為近年他作品的主要風格。

「很多當代派畫家畫自己愛看的畫，但我希望畫老百姓愛看的畫。」最初，姚殿科是想進一步探索油畫這種西方表現手法，對民族特點的詮釋功力，「有人會把油畫畫成國畫下手，但我想表達更真實的、民族的特點。」他不想主觀地將以線條為主的中西技法與民族風格劃上等號，而想樸素地去探索究竟甚麼是「民族風」。在去往苗族聚集地採風之際，那些繁複銀飾的質感，給予了他很大啟發。「要想將那些銀飾的特點畫好，畫得不僵硬，要付出辛苦。」而這則成為了他把握整個苗族風物的切入點。

我們在他的作品中，能看到許多似曾相識的美景，原來其中既有張藝謀《菊豆》的外景地，也有湘西鳳凰古城的人傑地靈。而姚殿科正希望，這些港人平時並不多見的祖國最美風貌，會觸動他們渴望前去一探究竟、親身感受一番的好奇之心。他說：「與我同行的外國人，看到這些苗族盛裝都會激動地大喊。而我們自己民族的文化，更該要自己去弘揚和珍惜。」他，願做那個以己之力，弘揚與傳承民族風的畫者。

藝術不能浮躁

1959年，姚殿科入讀魯迅美術學院油畫系專修油畫，其後幾十年中，畫畫這個長項與習慣都沒斷過，此前在魯美教學期間，作畫要靠業餘時間，因而那時他主要多畫風光。「就在東北，圍繞着吉林，跑不遠，畫下東北的特點，畫滿山的紅葉。」後來去遠一些的地方寫生，譬如江西婺源，畫下那些古民居房子，再之後是去西藏。畫風景，可以豐富畫家的

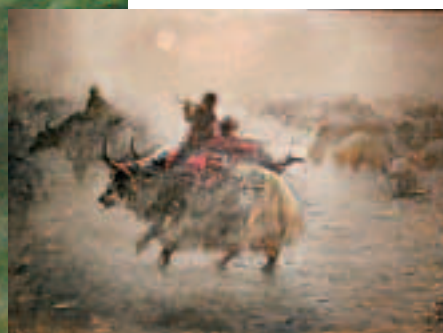

姚殿科作品《苗族女郎》

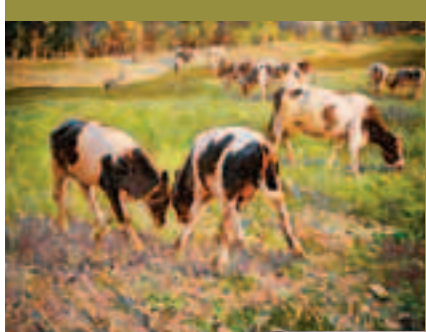

年屆72歲的黑龍江畫家姚殿科

姚殿科作品《苗娃》

姚殿科作品《牧童短笛》

姚殿科作品《頂牛》

姚殿科作品《出診》

姚殿科作品《冬運》

生活閱歷，而如今退休，便有了大塊時間，去精心打磨每一張筆下誕生的作品。

他相信「藝術沒有盡頭」，因而一幅畫哪怕是創作完成之後，只要有了感覺，都會反覆再改。「因為希望盡量做得理想些。」

油畫是西方的創作手法，將西方的精華「拿過來」，當然不易，按姚殿科的話說，就像外國人學二胡，形似神卻未必能似，但像他那一代的老畫家，學畫時的基本功底大多打得很好，卻又謙遜非常。「我們那時候學畫，真的是幾乎所有業餘時間都在畫畫。」現在的年輕人初初學畫，便已懂得自我炒作，可畫了一輩子的姚殿科並不敢稱自己為「大師」，他謙稱最多也就是「小師」。而他更認為，油畫的特殊性決定了這門藝術一定需要將名家的長處學過來，才能再發揮，否則會先天不足。

「但現在美院卻不是這麼教，學生入校之後也比較自由。」這便會導致本事還沒弄透，就急於求成自我發揮。事實上，藝術既需要人文個性，也同樣不能浮躁，而需要潛心研究，按姚氏的話說，即「提高審美的能力、表現與感受」。否則，即使暫時在虛名之下被炒作起來，明眼人也會看出其底蘊的空乏和不夠能量。

畫中的風景永恒不變，而畫者的生命卻一代又一代地澆灌其中。姚殿科說他會畫到拿不起筆為止，而他帶來的張張風景，無論是江南徽派建築的山水縱通，抑或東北楓林的大氣磅礴，都會成為我們認識和理解中國「民族風格」的重要窗口。油畫在當代中國現實中的別樣探索，相得益彰又令人如沐春風。

創作對談 文：Jasmine

為了甚麼而藝術？

「港澳雙拼藝術展」今次繼續延續，究竟藝術家們為了甚麼而藝術？而冷靜與衝動又可以帶來怎樣的「對碰」？來自香港的藝術家曾志威和來自澳門的藝術家鍾渠盛，今次便分別以作品為我們闡釋這兩個看似抽象的命題。聯展的最大優勢是對照——強烈而鮮明的對照。而對照最有趣的地方是會隨之帶來反思，藝術需要火花與投入，藝術更需要無時無刻對之前的自我進行質疑與反思。

曾志威篇

你這次帶來的作品是？

曾：這次有作品「冷靜與衝動」一、二，靈感源於「對碰」二字（最初擬定的展覽名稱：港澳藝術對碰展）。要做到對碰，起碼就要有兩件作品才可以產生呼應，互相比對，甚或存在矛盾。於是便創作了一件立體雕塑作品和一幅平面素描畫作，以平面和立體的關係作為一個對比。但兩者都不甘於平淡，關係上，一個是偷拍者，另一個是被攝者，兩者同時帶着冷靜和衝動的情緒。偷拍者用了從平面衝出變成立體形態的方式去表現他的衝動，而被攝者卻很冷靜地以平面的姿態去佔用了立體空間。在裝置佈局上牽引着兩件作品微妙的關係。

鍾渠盛作品

參加展覽的感受？

曾：當然是極大的高興和享受！高興，是今次能參與到一個「藝術展」，在藝術創作上得到極大滿足感。享受，是得到澳門一班藝術家熱情招待和幫忙，讓展覽得以順利成功展出；同時可以在同聲同氣的環境下作藝術交流，對於我個人而言，更是莫大的享受。

希望觀眾怎樣解讀你的作品？

曾：通常都是在題目上留有較大的空間，讓觀眾自行領略、探索和理解。希望從而在眾多觀眾不同的角度解讀下，為往後帶來更多的創作靈感。

鍾渠盛篇

你這次帶來的作品是？

鍾：我作品主題是Art for X sake——為X而藝術。藝術家的創作是否都能自由自主？市場傾向、畫廊操作與其他人為因素都嚴重影響了藝術家的自主性，創作很多時候也變得身不由己。一切都在仔細計算與市場掌控之下。在澳門要當一個全職藝術家更是難上加難，正如這一作品布幕上寓意各類藝術範疇的人物，都在很努力地各自發揮，演好自己的戲份，但可以表達的動態都不能怎樣舒展，只因布幕後都隱藏着各樣的影響因素。大家可以「為了藝術而藝術」，還是「為X而藝術」？其實除了藝術家外，同病相憐的，還有創意教育的工作者，也同樣在教育發展上，受到不同形式

的限制。這件作品的信息內容，有直述也有隱喻。不知道透過主題的提示，觀者能否聯想到這些動態人物就是比喻為各範疇的藝術參與者？這要看觀眾的投入程度與理解力如何了！

參加展覽的感受？

鍾：這次參與展覽感受頗深，第一是由一個純粹的創作人轉職教學工作多年後，再在過去數年修讀的博士課程學習上，強迫自己由教學轉型到理論研究，戰戰兢兢地踏進了學術的殿堂，多年埋頭書本下來，要真正重拾畫筆時不免有些生疏感。究竟創作與學術是相輔相成，抑或是此消彼長，這議題我還需深切探討。

第二個感受是，是次作品由一向習慣了平面畫紙畫布上的描繪，轉移到立體形式的裝置上，方才發現問題多多。如又薄又軟的布料上運筆與着色產生了極大困難，鏤空膠布作手印又效果全失預算，結果要用另一方式重新製作，加上超大的描繪面積——8呎×13/4呎，更需蹲在枱上作投影放大描線，和跪在地板連續多晚繪製，令這個已「一把年紀」的創作人，腰酸背痛了兩個星期。最後作品的效果，總算差強人意，看着最終給吊在展場的作品時，真是百般滋味在心頭。畢竟做出了一個突破，新嘗試實質有大代價啊！

曾志威作品

視覺推介

動漫基地 ——《動漫都市》展覽

獲市區重建局（市建局）批准灣仔茂羅街及巴路士街活化項目「藝術社區」的主營合約，為期5年。市建局於2013年完成修葺這十幢屬於二級歷史建築物後，將交由香港藝術中心營運，轉化為「動漫基地」，策劃及展示多元的動、漫畫活動，成為本地首個以動漫作為主題的人文藝術社區。《動漫都市》展覽率先聚集本地多位動、漫畫家，以展覽及講座為平台，讓香港市民，特別是灣仔區居民認識香港動漫畫的特色及現況。

時間：即日起至5月25日 上午10時至下午8時
地點：香港藝術中心實驗畫廊（香港灣仔港灣道2號3樓）
查詢：2582 0200

西九空間 ——香港雕塑雙年展2012

30多位本地藝術家發揮創意，為未來西九文化區的公共藝術提供構思，展覽中將展示專為西九而設的精彩作品及方案，提早探索西九的藝術空間。40公頃的西九文化區終於選定發展方案，預期第一期文化藝術設施將在2015年間落成，而展覽中心部分面積亦將投入使用。所以今屆《香港雕塑雙年展》希望及時探討西九的公共藝術發展，包括給藝術界提供的新生存空間及藝術品在其中的展現形式。

時間：5月16日至5月31日 上午10時至晚上8時
5月31日 上午10時至下午4時
地點：香港銅鑼灣高士威道66號 香港中央圖書館展覽廳